

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
В.И. ВЕРНАДСКОГО» в г. ЯЛТЕ**

Кафедра изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна

УТВЕРЖДАЮ
Директор Гуманитарно-
педагогической академии
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ
имени В.И. Вернадского»
в г. Ялте

_____ А.В. Глузман
« ____ » _____ 2018 г.

**Методические рекомендации
для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю) Комплексное проектирование**

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн

Магистерская программа: Графический дизайн

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Одной из важнейших стратегических задач современной профессиональной школы является формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. Выпускники должны уметь осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; заниматься самообразованием. Обозначенные требования к подготовке студентов делают их конкурентоспособными на современном рынке труда. В этой связи, все большее значение приобретает самостоятельная работа обучающихся, создающая условия для формирования у них готовности и умения использовать различные средства информации с целью поиска необходимого знания.

Цель изучения дисциплины «Комплексное проектирование»:

- формирование мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня профессиональной подготовки;
- способствовать развитию у студентов творческого, комбинаторного и композиционного мышления;
- приобретение обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для осуществления деятельности на высоком профессиональном уровне.

Задачи:

- обозначение обучающимся ясного и четкого представления о месте «Комплексного проектирования» среди других дисциплин;
- применение знаний по обработке и анализу данных в процессе разработки проектной идеи;
- применение художественно-творческих методов и подходов при выполнении дизайн-проектов;
- применение знаний и методов моделирования и проектирования при проведении проектных работ;
- воплощение художественной проектной идеи в материале;
- выполнение проектных работ и оформление проектной документации в соответствии со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами.

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает в себя:

- библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами;
- учебно-методическую базу учебных кабинетов;
- компьютерные классы с возможностью работы в INTERNET;
- аудитории для консультационной деятельности;
- учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные материалы.

Видами заданий для самостоятельной работы являются:

- *для овладения знаниями:* чтение текста (учебника, сборника научных статей и др. литературы), конспектирование текста, выписки из текста, работа со справочниками, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
- *для закрепления и систематизации знаний:* работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, сборника научных статей и др. литературы, аудио и видеозаписей, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), завершение аудиторных практических работ, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре, материалов-презентаций и др.

- для формирования умений: выполнение графических работ, решение профессиональных задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, рефлексивный анализ профессиональных умений и др.

Виды практических заданий для самостоятельной работы студентов

1. Составить опорный конспект по теме...
2. Сформулировать вопросы...
3. Сформулировать собственное мнение...
4. Дать определения следующим терминам...
5. Подготовить доклад.
6. Составить таблицу с целью систематизации материала...
7. Провести анализ эффективности использования приёмов, методов и средств...
8. Осуществить аналитический разбор публикации по заранее определённой преподавателем теме.
9. Подготовиться к лабораторной работе.
10. Выполнить сбор и анализ аналогов по теме дизайн-проекта.
11. Доработать дизайн-макеты в графических редакторах.
12. Доработать проектную документацию.
13. Обработать и систематизировать подобранную информацию по теме.
14. Подготовить публичное выступление по материалам доклада, подготовить презентацию, иллюстрирующую основные положения работы

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объем, осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость учета выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации по дисциплине.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей самостоятельной работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по дисциплине.

При выполнении самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания.

Самостоятельная работа является подспорьем, подготовкой к выполнению лабораторных работ. Обучающиеся должны обратить особое внимание на сбор иллюстрационного материала. Весь подаваемый материал должен быть систематизирован и проанализирован. При выполнении анализа необходимо обратить внимание на следующие моменты: формально-образное выражение в рекламе содержательной сущности прорабатываемой темы, художественное отображение ее качественной специфики; соответствие вида композиционной организации характеру решаемой задачи; стилистическое единство (гармоничность) формообразования композиционных элементов и среды; соблюдение количественной меры (минимум средств – максимум выразительности) в применении формально-композиционных и художественно-образных средств для решения конкретной задачи; оригинальность композиционного решения и целостность его внутренней структуры.

Проектирование дизайн-проектов

Проектирование дизайн-проектов невозможно без изучения его функциональных, композиционных и других особенностей. Разработка различных типологий поможет наиболее полно раскрыть сущность объекта, выявить комплекс связей, в которых он участвует по отношению к человеку, среде. Исходя из того что графический дизайн имеет дело с миром ин-

формации (не случайно определяющей его функцией является коммуникативная), то убедительно подразделение его объектов по следующим основаниям: носителю визуальной информации; характеру его образа; функциональному предназначению; композиционно-структурным качествам; типу изобразительной поверхности. Типология объектов по носителю визуальной информации: печатная реклама (в журналах, каталогах, проспекты, плакаты, упаковки); рекламная графика; рекламные заставки и ролики на телевидении; объекты массового восприятия (решения выставок, витрин). Типология объектов по характеру образа визуальной информации: рисунки (главный метод графического дизайна); чертежи (разметка и построение оригинал-макетов); промышленная графика (этикетки, фирменный стиль, товарные знаки, упаковки, реклама); оформительская графика (стилизованные и декоративные композиции).

Графический дизайн всегда направлен либо на создание каких-либо функциональных или эстетических элементов. Конечно, зачастую востребовано именно грамотное и качественное сочетание и того и другого. Особенно явно это проявляется в дизайне рекламной продукции. Сегодня графический дизайн – это не создание красивой картинки, а представление информации в том виде, в котором она может привлечь внимание потенциального клиента. А привлечь внимание клиента, как известно, это основная задача любой рекламной продукции и ее первичная цель. В первую очередь графический дизайн направлен на создание эффективной визуально-коммуникативной среды. Зачастую, выступая в качестве инструмента рекламной продукции, графический дизайн несет и свою культурную нагрузку. Если учесть, что так или иначе человек получает огромное количество информации именно визуально из окружающего мира, то графический дизайн является неоценимым средством для рекламы. Ведь его особенность заключается именно в точной и концентрированной подаче информации человеку.

Дизайнер-график, создавая оригинал-макет, всегда должен помнить о его реальном воплощении, о том, чтобы копия как можно более точно соответствовала авторскому замыслу. Поэтому в графическом дизайне используется метод физического макетирования. Основная его цель – дать исчерпывающее представление о том, как работа дизайнера будет смотреться в 'материале', выяснить и отработать эргономические и эксплуатационные свойства носителя визуального сообщения. Особенно нужно физическое макетирование в дизайне печатной продукции. Так, например, физический макет создается для того, чтобы детально проработать конструкцию многостраничного издания и представляет собой выполненный в натуральную величину образец журнала, брошюры, книги, альбома. Переплет, обложку, титульный лист такой макет воспроизводит целиком, а книжный блок имитируют скрепленные листы бумаги, на которых расклеены образцы размещения набора и иллюстраций, имеющие внешнее сходство с теми, которые войдут в проектируемое издание. Таким образом, физический макет несет всю информацию об архитектонике печатного издания. В этом случае дизайнер-график выступает не только в роли художника, наборщика текста, верстальщика, художественного и технического редактора, но и конструктора.

Методика предпроектного анализа в художественном проектировании состоит в расчленении процесса исследования предлагаемой ситуации на ряд этапов, самостоятельных по целям и результатам работы. Первый - обследование, знакомство с ситуацией, перечнем свойств и функций, которыми должен обладать объект проектирования - общеизвестен и является фазой любого проектного процесса. Общеизвестна и техника этого этапа: изучение аналогов, обзор литературных данных и реальных прототипов, выяснение их положительных и отрицательных качеств, формулировка прямых задач дальнейшей работы. Особенности метода начинают проявляться на втором этапе, когда проектировщик ставит себе задачу проблематизации задания. Ее смысл – восприятие задания как проблемы, т.е. столкновения противоречий между обстоятельствами будущей жизни объекта и эксплуатационными характеристиками его структур.

Диалектика разрешения этих противоречий служит содержанием следующего смыслового этапа – тематизации (выбора «тем») арсенала возможных решений проблемной ситуации, который предусматривает перебор таких решений, отнесенных к реальным слагаемым передового комплекса: пространственным «телам», технологическим принципам и устройствам, системам оборудования и т.д. Завершает предпроектный анализ сравнение «тем», т.е. предложений,

распутывающих отдельные узлы проблемы, сведение их в разные варианты согласованного общего решения, и выбор среди этих вариантов наиболее эффективного. Это еще не проект, а дизайн-концепция, принципиальная дизайнерская идея будущего проекта, но уже содержащая его реально представимые формы: инженерно-технические, пространственные, процессуальные и т.д. Как правило, формулируется дизайн-концепция в виде какого-либо парадоксального тезиса, неожиданной метафоры, наиболее выпукло отражающей смысл дизайнерского предложения. Дизайн-концепция с равным успехом может разрабатываться и для объектов, имеющих прототипы и аналоги, и для тех, что появляются в проектном деле впервые. Только для них приходится особым образом обрабатывать исходную информацию. Например, проводить системный поиск - перебирая известные способы технологических решений проблемы, составлять их в типологические системы. Тогда выявленные в них «пустые» ячейки типологического ряда могут стать базой нестандартных дизайнерских идей.

Существует и проблемный вариант формирования дизайн-концепции без прототипов – обусловленный новаторским видением проблем проекта и разработкой новых идей их решения.

В дизайне, куда большую роль играет отталкивание от аналогов. Причем «отталкивание» в прямом смысле: дизайнер внимательнейшим образом сопоставляет все известные образные прототипы своего объекта проектирования, чтобы сознательно отказаться от повторения наиболее ярких и запоминающихся решений (кроме тех случаев, когда копирование конкретных образцов оговорено заказом). В этом плане практически вся предыдущая творческая жизнь дизайнера-профессионала, начиная с первых лет обучения, может считаться периодом сбора материалов для работы. А нацеленность исследовательского поиска можно охарактеризовать как «отрицание опыта» – изобретение средств и способов решения проектной задачи, активно отличающихся от уже апробированных публикой. И тут в ход идет все: неожиданность приемов, использование малоизвестных или экзотических прообразов и т.п. Вместе с тем, именно на стадии сбора материалов дизайнер проникается эстетикой и идеологией стоящей перед ним задачи, получает наглядное представление о принципиальных особенностях художественной сути будущего решения, как бы впитывая его масштабные и эмоциональные установки, непроизвольно воспринимая палитру и пластических характеристик, уже реализовавших эти установки на практике. Так возникает двойной смысл результатов, завершающих изучение аналогов: теперь дизайнер хорошо представляет, какие черты образа должны найти отражение в композиционных комбинациях его произведения, и знает, какие конкретные формы и конструкции ему не хотелось бы воспроизводить.

При поиске нетривиального решения дизайнер чрезвычайно активно использует различные приемы и способы «отстранения» известного ему материала: прежде всего средствами комбинаторики и вариантных деформаций исходных объемно-пространственных сочетаний. Таким образом, в стадию предпроектного анализа вплетается и собственно проектный процесс в виде значительного количества вариаций будущей композиции.

Для анализа характерен постоянный поиск максимально широкого спектра вспомогательных решений композиционных задач - всего того, что объединяется понятием «тема» композиционной структуры.

Существует две особенности методики проектирования. Прежде всего, это стремление к синтезу собственно пространственных компоновок с проработкой всех деталей их материализации, что безгранично расширяет возможности дизайнерского творчества за счет развития и углубления его объемно-пространственных идей дополнительными визуальными мотивами. Венцом этого явления считается синтез искусств, где роль «абстрактных» тем конструктивного происхождения играют откровенно «изобразительные» произведения живописи, скульптуры или декоративного искусства. В этой черте явно «просвечивает» желание подкрепить свои идейно-художественные амбиции «ссылкой» на функциональное содержание используемых форм.

Завершением предпроектного анализа является концепция - идея, несущая зрителю индивидуальный образный потенциал будущего произведения.

В процессе изучения дисциплины студент должен овладеть более разнообразными и точными методами графического моделирования объекта проектирования.

**Написание и защита доклада, подготовка к сообщению
или беседе на занятии по заданной преподавателем теме**

1. Выберите тему из предложенной преподавателем тематики докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого теоретического материала. Предложенная тема должна содержать проблему, быть связанной с современным состоянием развития металлургической отрасли или отражать потребности работодателя (какого).

2. При подготовке доклада, сообщения используйте литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы.

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя последовательность изложения материала.

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, иллюстрирующей его основные положения.

Показатели оценки результатов выполненной работы:

- полнота и качественность информации по заданной теме;
- свободное владение материалом сообщения или доклада;
- логичность и четкость изложения материала;
- наличие и качество презентационного материала

Создание презентаций

Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы Microsoft PowerPoint.

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере.

Роль студента:

- изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;
- установить логическую связь между элементами темы;
- представить характеристику элементов в краткой форме;
- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы;
- оформить работу и предоставить к установленному сроку.

Критерии оценки:

- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

Не рекомендуется:

- перегружать слайд текстовой информацией;
- использовать блоки сплошного текста;
- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже двух;
- использовать переносы слов;

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков;
- текст слайда не должен повторять текст, который произносится вслух.

Примерные требования к оформлению презентации

Оформление слайдов

Стиль	Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. Вспомогательная информация не должна преобладать над основной информацией.
Фон	Выбирайте лаконичный фон.
Использование цвета	На одном слайде не рекомендуется использовать обилие цветов. Для фона и текста используйте контрастные цвета.
Анимационные эффекты	Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.

Рекомендуется:

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие тезисы, даты, имена, термины;
- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, прилагательных;
- использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста;
- использование табличного формата предъявления материала, который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между различными понятиями;
- выполнение общих правил оформления текста;
- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков;
- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах;
- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста;
- основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке абзаца (это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца);
- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней.

Представление информации

Содержание информации	Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице	Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Шрифты	Для заголовков – не менее 24. Для информации – не менее 18. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать много разных типов шрифтов в одной презентации. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив, подчеркивание, выделение цветом, использование плашек и др. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных букв).
Способы выделения информации	Следует использовать: границы, заливку; разные цвета шрифтов, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов

Объем информации	Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут одновременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Виды слайдов	Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом; с таблицами; с рисунками, диаграммами.

**Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

а) основная учебная литература:

1. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – 432 с. – ISBN 978-5-691-01873-2 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588>.
2. Поляков, В.А. Основы рекламы : учебное пособие / В.А. Поляков, Г.А. Васильев. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 718 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-01059-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432> (23.03.2016).
3. Радомский, В.М. Информационные системы и технологии в изобретательской деятельности и рекламе : учебное пособие / В.М. Радомский. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. – 148 с. – ISBN 978-5-9585-0483-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143495> (23.03.2016).

б) дополнительная учебная литература:

4. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги : учеб. пособие для вузов / Ю. Я. Герчук. – М. : Аспект-Пресс, 2000. – 320 с.
5. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть / В. Л. Глазычев. – М. : Европа, 2006. – 320 с. : ил.
6. Кричевский В. Г. Типографика в терминах и образах / В. Г. Кричевский. – М., 2000. – 340 с.
7. Лесняк В. И. Графический дизайн: (основы профессии) / В. Лесняк Х. : Биос Дизайн Букс, 2009. – 415 с.
8. Победин В. А. Знаки в графическом дизайне / В. А. Победин. – Харьков : Ранок, 2001. – 96 с.
9. Рудер Эмиль. Типографика: руководство по оформлению : пер. с нем. / Эмиль Рудер. – М. : Книга, 1982. – 286 с.
10. Смирнов С. И. Шрифт и шрифтовой плакат / С. И. Смирнов. – М. : Плакат, 1977. – 144 с.

**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины**

11. Словари и энциклопедии он-лайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dic.academic.ru>
12. Научная библиотека МГУ имени М. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: lib.msu.ru
13. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>